РГДБ
2017

01 1991

0 2 5

ТУ-19-241-82

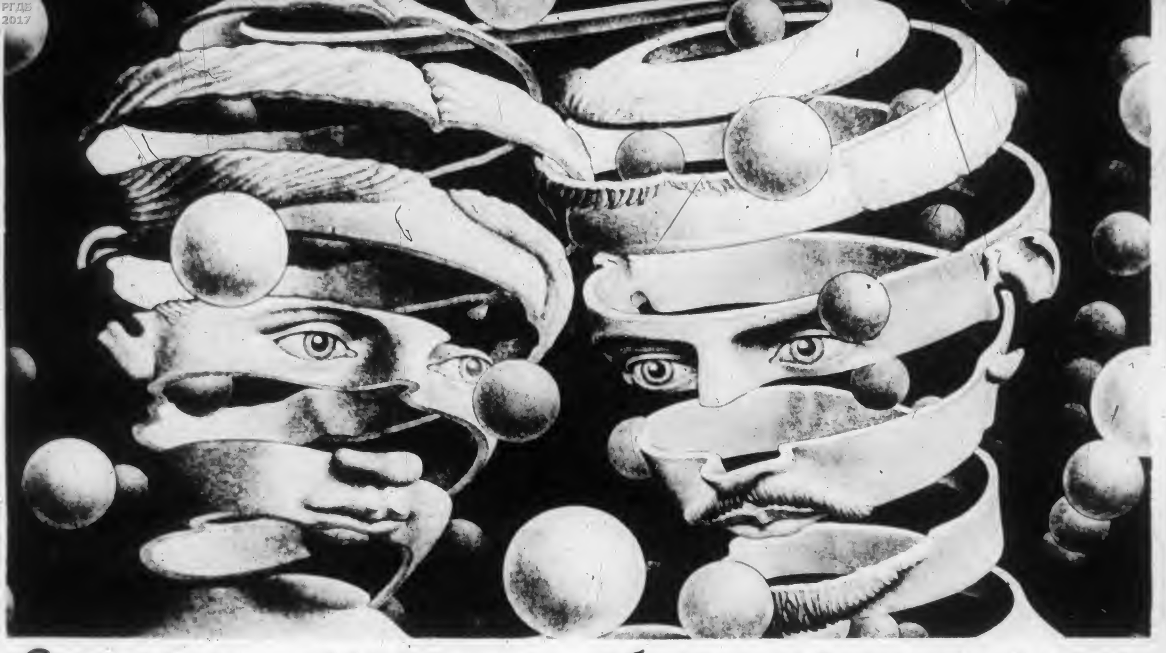
8

3

студия
ДИАФИЛЬМ

04—2—051

ФАНТАЗИИ
ЭШЕРА

Странные, загадочные образы замечательного голландского художника-графика Маурица Корнелиса Эшера (1898 — 1972) являются одним из удивительных феноменов искусства XX века.

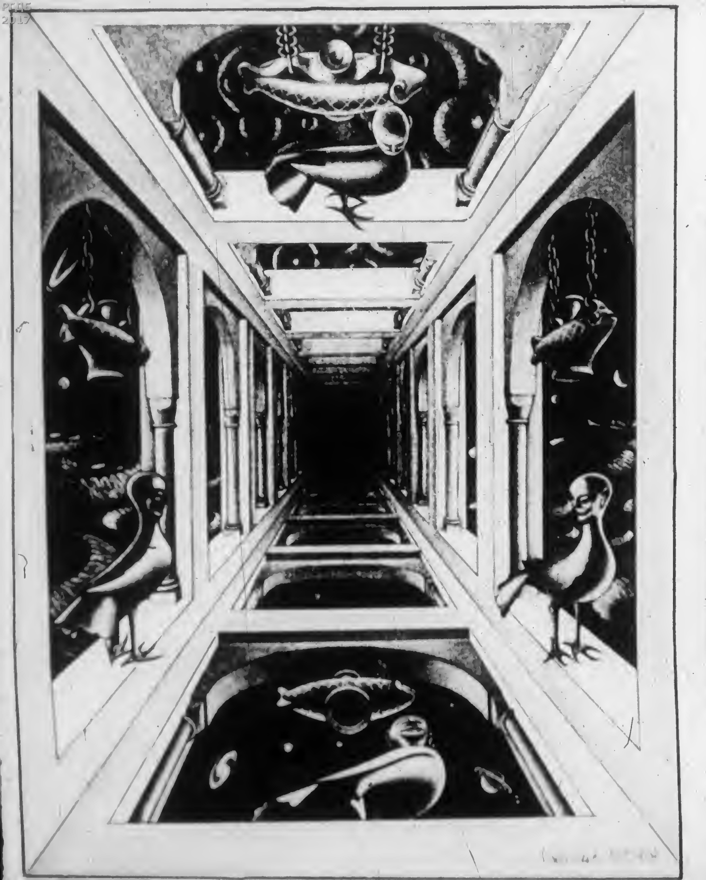
2

„ЛЕНТА ЕДИНСТВА“.

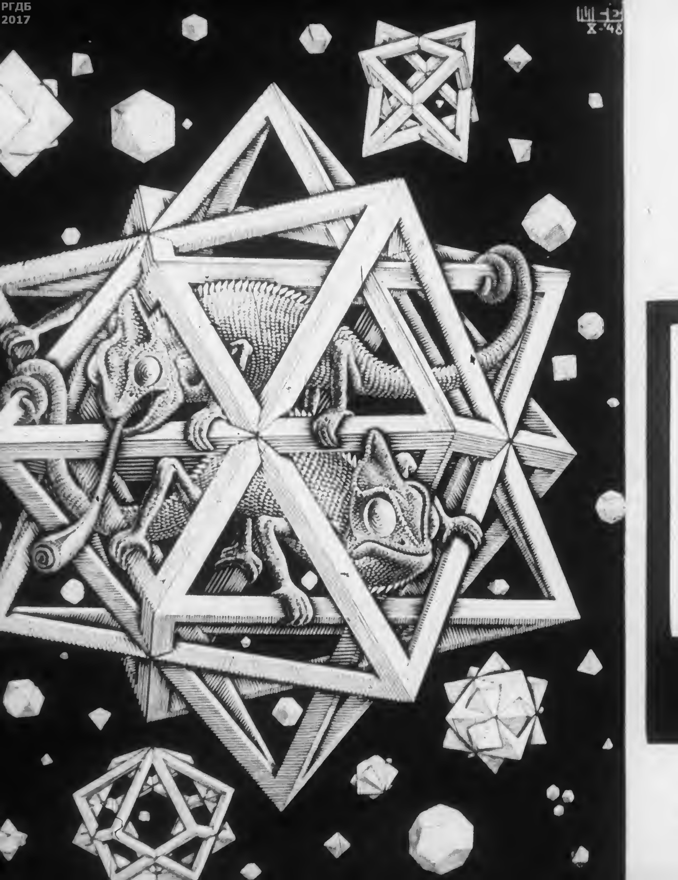
Они волнуют и удивляют, озадачивают и настораживают,

„РЕПТИЛИИ". 3

активно
воздействуют
на
интеллект
и
побуждают
к
сотворчеству.

„ДРУГОЙ МИР“.

Это безграничный мир, где причудливо сплелись ясная логика ученого и безудержная фантазия художника.

„ЗВЕЗДЫ".

Работы Эшера основаны на парадоксах, оптических иллюзиях, неожиданных метаморфозах. Математики, физики, философы охотно используют их для иллюстрации законов окружающего нас мира.

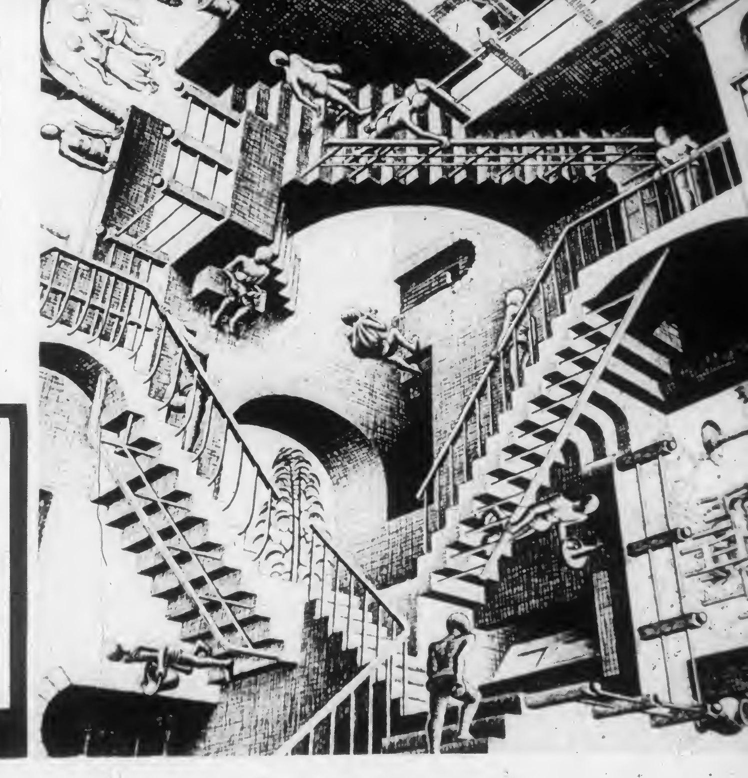
„ТРИ МИРА".

„ПОРЯДОК
И
ХАОС“.

Парадоксами наполнена и сама жизнь художника. В школе он не успевал по математике, но именно математики видят в его рисунках источник вдохновения.

До сорока лет он беспрерывно путешествовал, а потом 30 лет практически не покидал своего дома.

„ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ“.

Эшер рисовал левой рукой, а писал—правой.

„РИСУЮЩИЕ РУКИ".

Он был атеистом, но ближайшим другом считал монаха Ханса де Рийка.

„СВЯТОЙ ФРАНЦИСК".

„АВТОПОРТРЕТ".

Мауриц Эшер родился в Лиувардене, столице провинции Фрисланд в северной части Нидерландов. В городке Арнхейм он окончил среднюю школу, уже тогда проявляя большой интерес к рисованию.

Затем Эшер по совету отца отправился в Гаарлем учиться архитектуре в Школе архитектуры и декоративных искусств.

„ПОРТРЕТ ОТЦА".

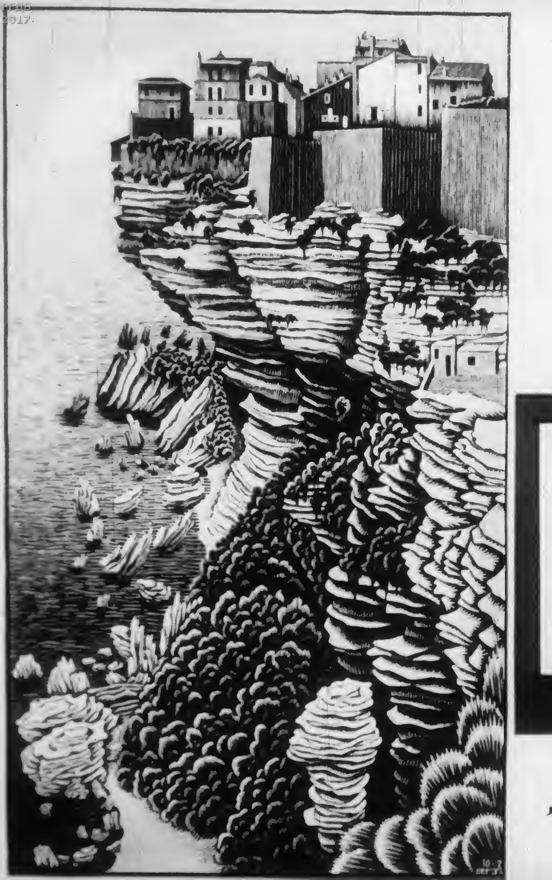
С. де Месквита.
„АВТОПОРТРЕТ“.

Одним из преподавателей здесь был известный голландский график Самуэль де Месквита, который заметил способности Эшера к графике и посоветовал ему оставить архитектуру. Эшер последовал этому совету и продолжил образование под руководством Месквиты.

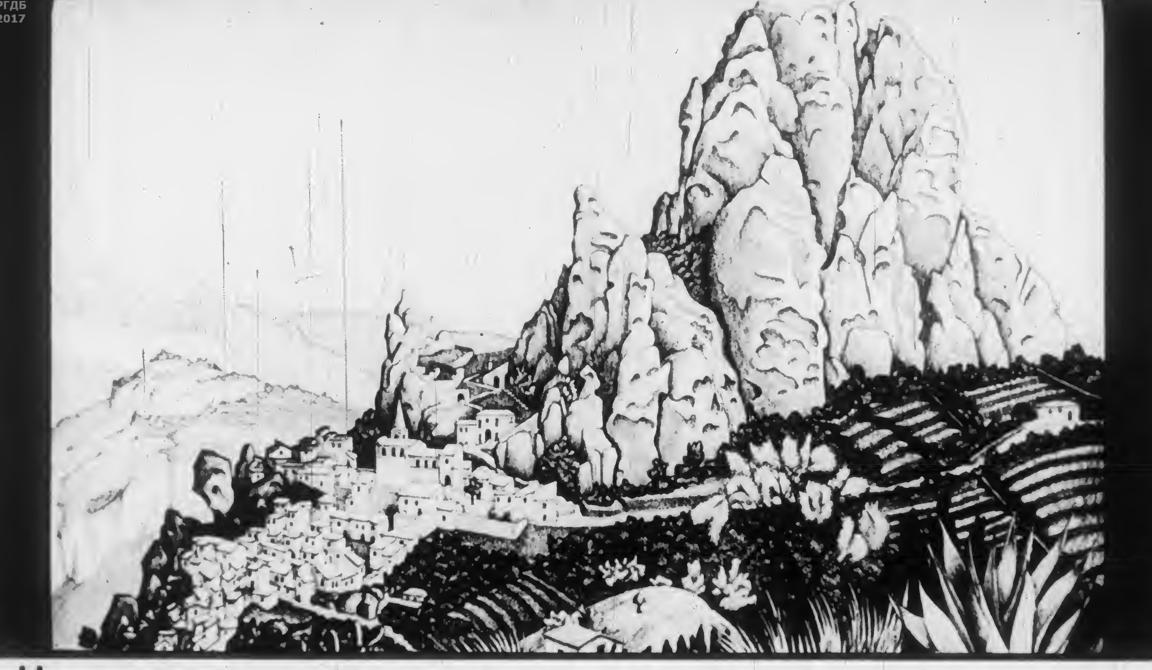
В 1922 году Эшер отправился в Италию, где прожил до 1935 года. Живя в Риме, он каждую весну совершал длительные путешествия по небольшим городкам и селениям южной Италии.

„ПОБЕРЕЖЬЕ АМАЛЬФИ".

В ранних работах Эшера перед зрителем предстают выполненные с натуры пейзажи прекрасной Италии.

„БОНИФАЧИО. КОРСИКА“.

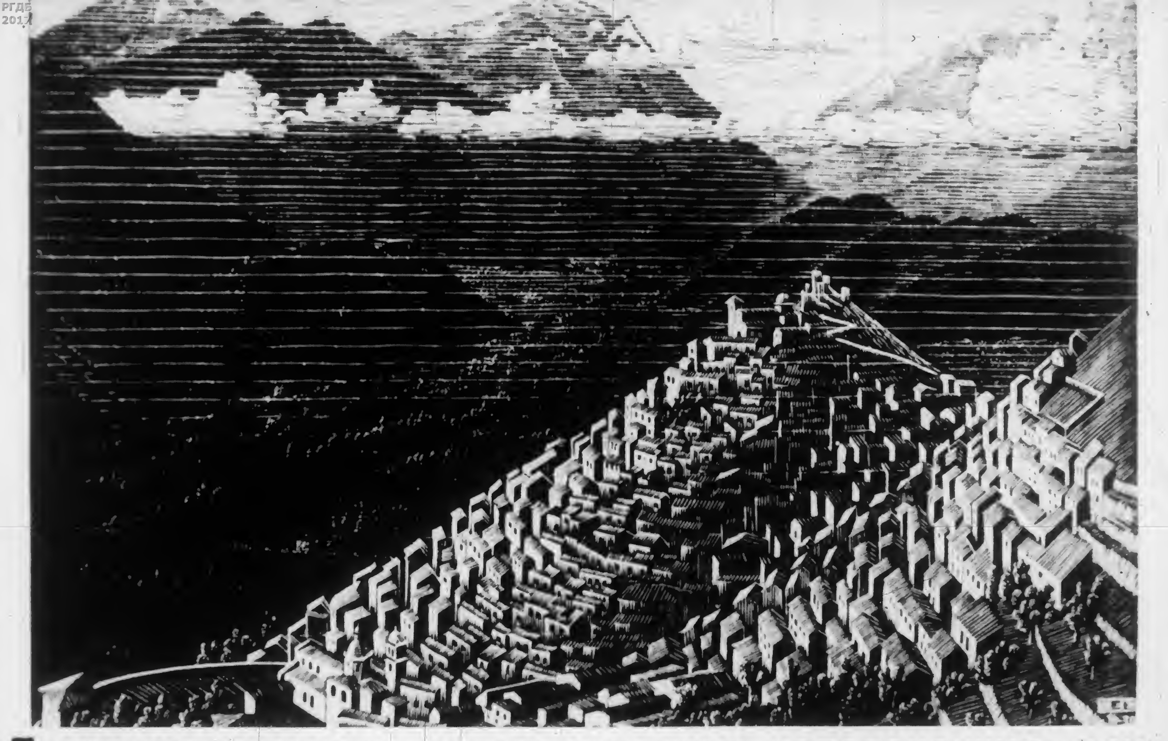

Но преломленные в сознании художника, все эти скалы, растения, облака, архитектурные детали получают какую-то сюрреалистическую заостренность, фантастичность.

„ИТАЛЬЯНСКИЙ ГОРОД“.

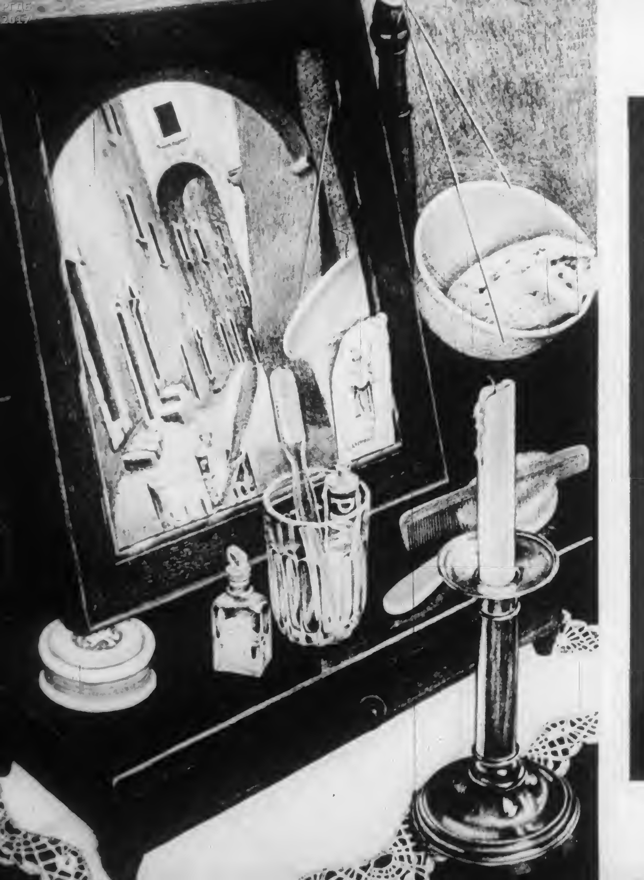

Пространство обретает неожиданные свойства. В литографии «Кастровальва» домики селения, расположенного глубоко в долине, смотрятся так же четко, как и растения на скале, с которой зритель обозревает ландшафт.

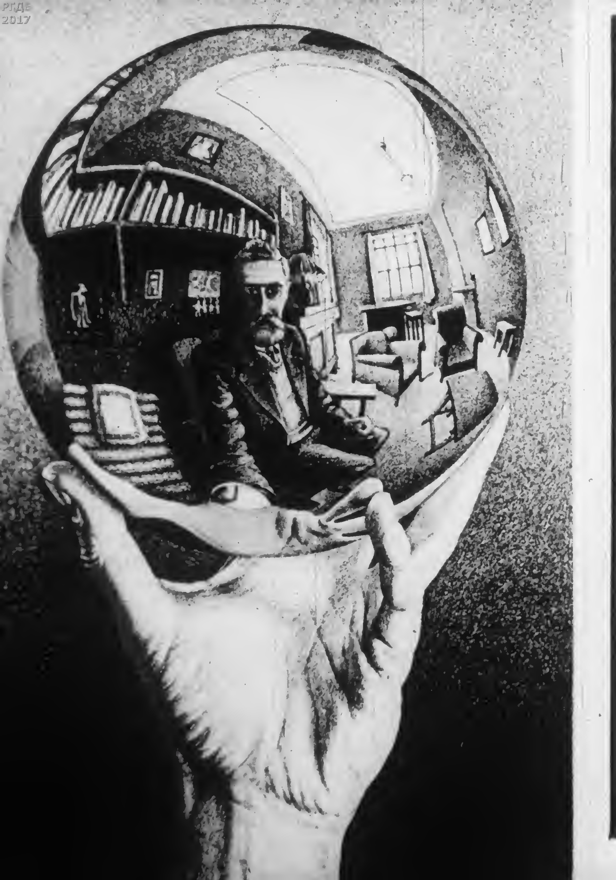

Творения природы и творения рук человеческих—едины—вот мысль многих листов Эшера 1930-х годов.

„МОРАНО, КАЛАБРИЯ“.

В литографии «Натюрморт с зеркалом» появляется характерная для художника тема четвертого измерения. Отражение в зеркале кажется более реальным, чем предметы, находящиеся перед ним.

Мотив зеркала продолжает литография «Рука с отражающей сферой». Здесь тоже присутствуют два мира: реальный и отраженный. Художник великолепно вписывает в сферу предметы, ритмически организует пространство искривившегося интерьера.

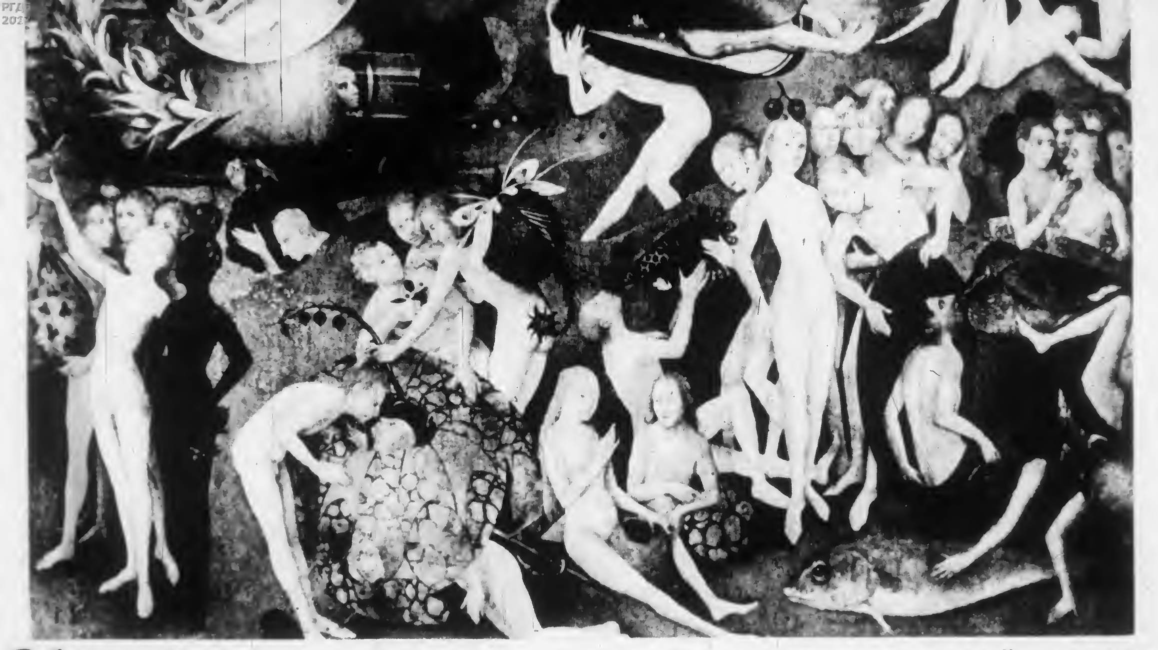

В столь убедительной передаче отраженного пространства Эшер идет вслед за своими соотечественниками— великими нидерландскими живописцами XV века. Вспомним «Портрет Арнольфини» Яна ван Эйка. В зеркале, висящем на стене, отражается не только чета Арнольфини, но и сам художник.

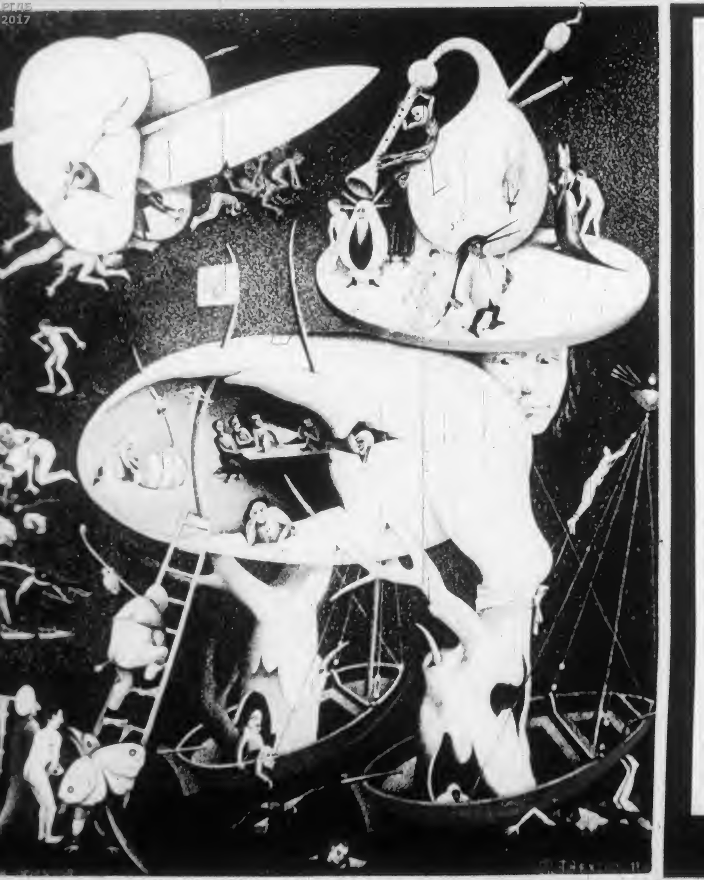
„НАТЮРМОРТ С ОТРАЖАЮЩЕЙ СФЕРОЙ".

Мотив зеркала, часто встречающийся в творчестве мастеров Северного Возрождения, символизировал тайну мироздания. Эшер, продолжая эту традицию, включает в свои композиции зеркала и сферы не только как символ тайны, но и как зримый образ четвертого измерения.

Обращаясь к традициям старой нидерландской живописи, Эшер пристально вглядывается в творчество крупнейшего мастера конца XV — начала XVI века Иеронимуса Босха.

И. Босх. „САДЫ ЗЕМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ“. Деталь.

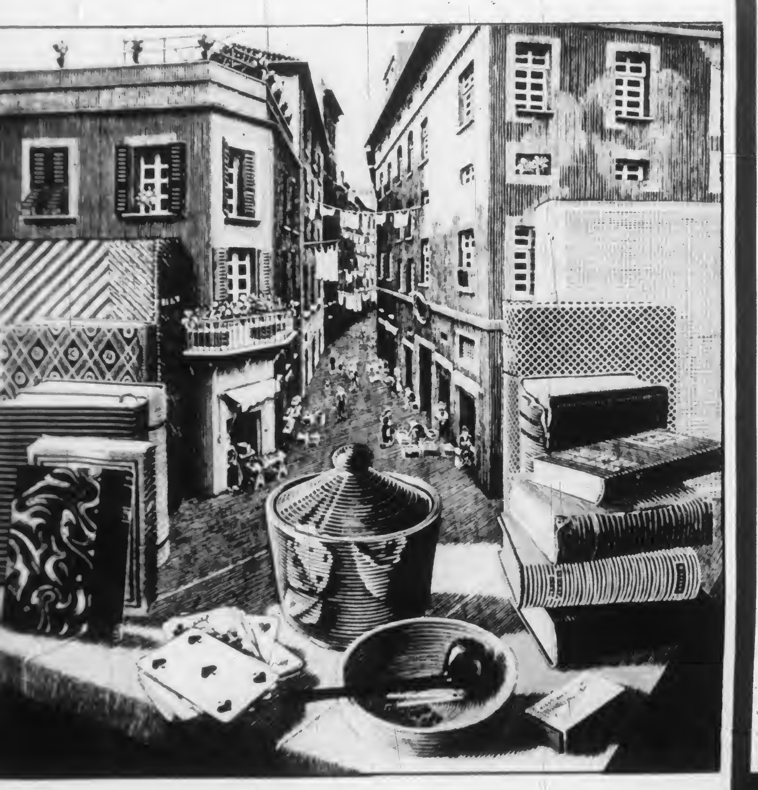

Эшер выбирает фрагмент «Садов», где изображен сам Босх, с горькой и ироничной улыбкой созерцающий чудовищные создания собственного воображения. Но если в картине Босха торжествует ужас и скепсис, то у Эшера — удивленная восторженность перед силой человеческой фантазии.

М. Эшер.
„АВТОПОРТРЕТ“.

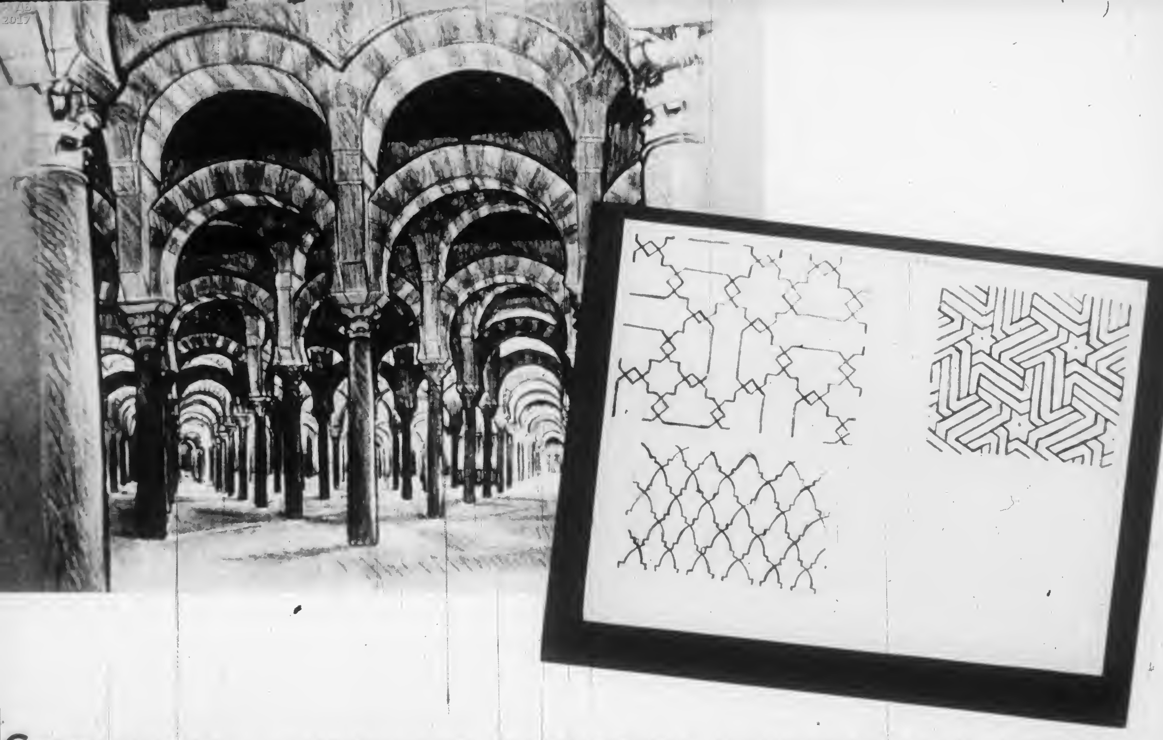
Творчество Босха и Эшера сближает одно качество — стремление за причудливой формой скрыть глубокие мировоззренческие идеи.

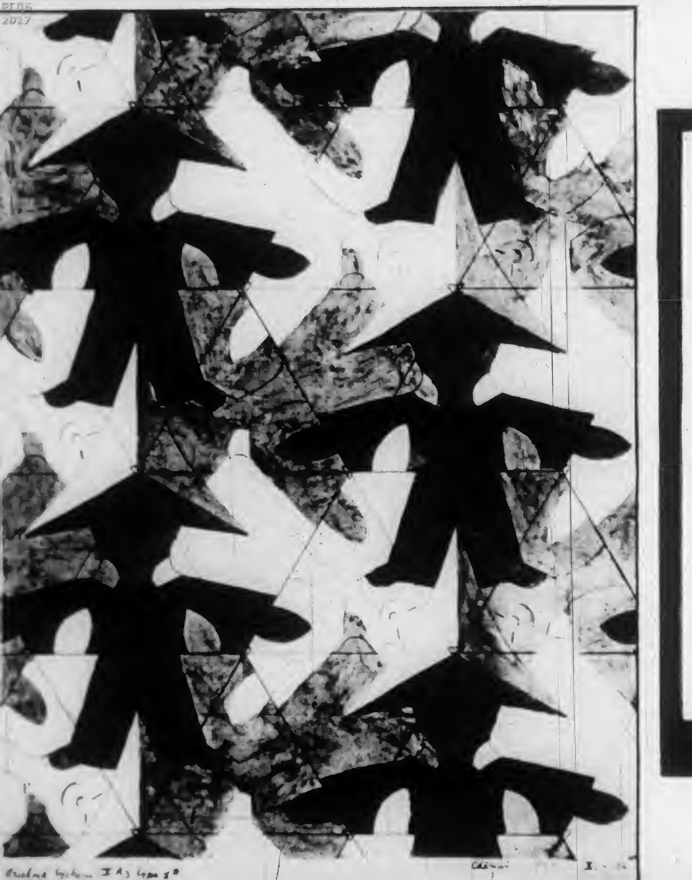
«Все мои работы — это игры, серьезные игры», — как-то сказал художник. Вот такой серьезной игрой выглядит гравюра на дереве «Натюрморт и улица». Пространство здесь цельно, но масштабы различны. Перед нами зримое изображение двух разных измерений — тема, которую постоянно будет развивать Мауриц Эшер.

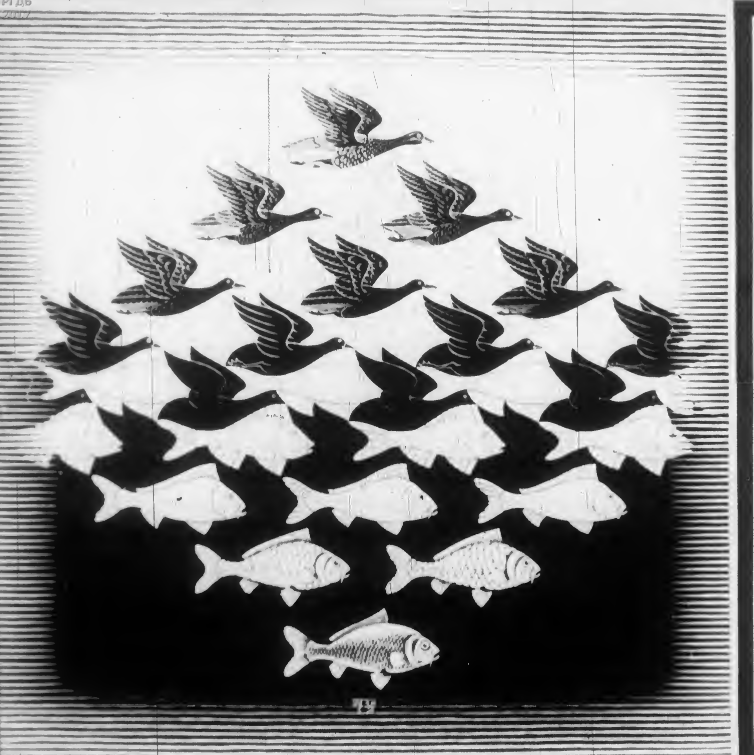
Морское путешествие летом 1936 года вдоль побережья Испании, изучение средневековых мозаик в Альгамбре и Кордове стало этапным моментом в творчестве Эшера.

Сохранилось множество зарисовок удивительных мавританских мозаичных украшений дворца Альгамбры и мечети в Кордове, выполненных Эшером.

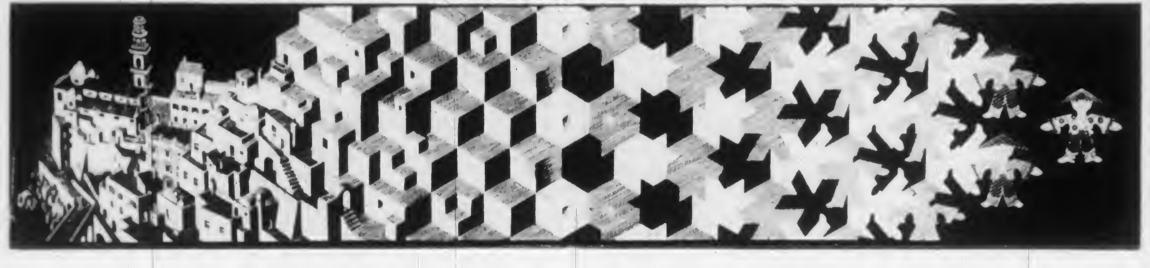

Узоры Альгамбры, состоящие из повторяющихся геометрических фигур, которые могут продолжаться до бесконечности, поразили воображение Эшера. Его гравюры строятся теперь по типу калейдоскопических мозаик.

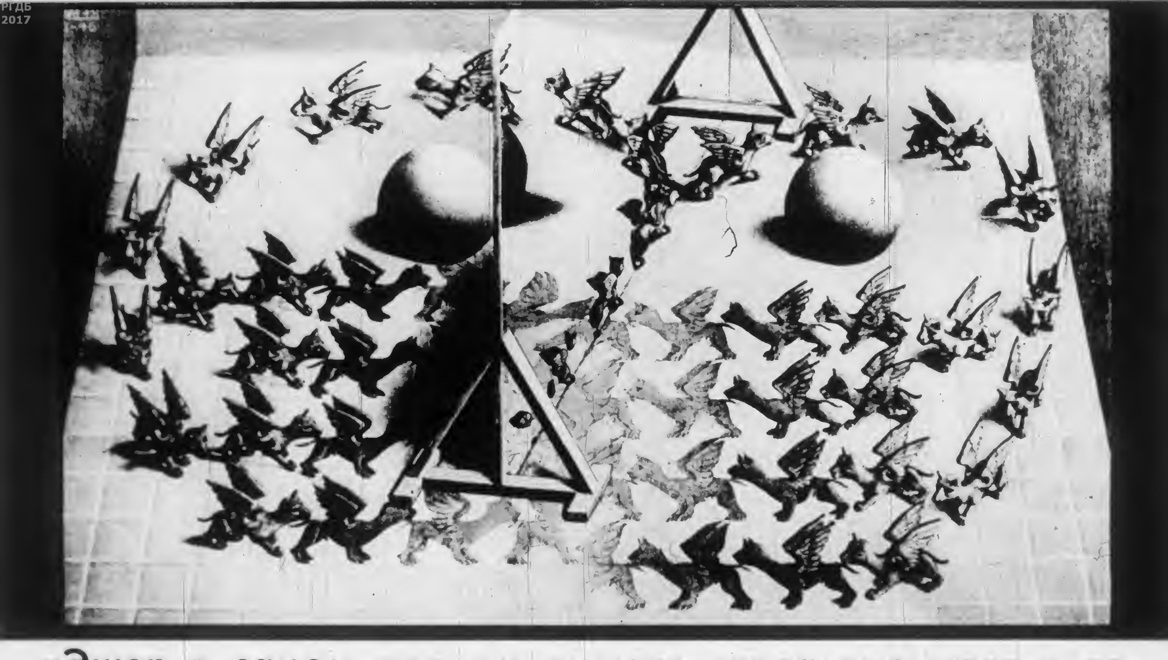
„НЕБО И ВОДА".

«Я часто удивлялся своей мании создавать периодические рисунки, — писал Эшер. — Почему я одинок в этом деле? Отчего никто из моих коллег-художников не интересуется фигурами, которые входят одна в другую? А ведь фигуры эти подчиняются неким вполне объективным законам, которые всякий художник мог бы использовать в своей работе!»

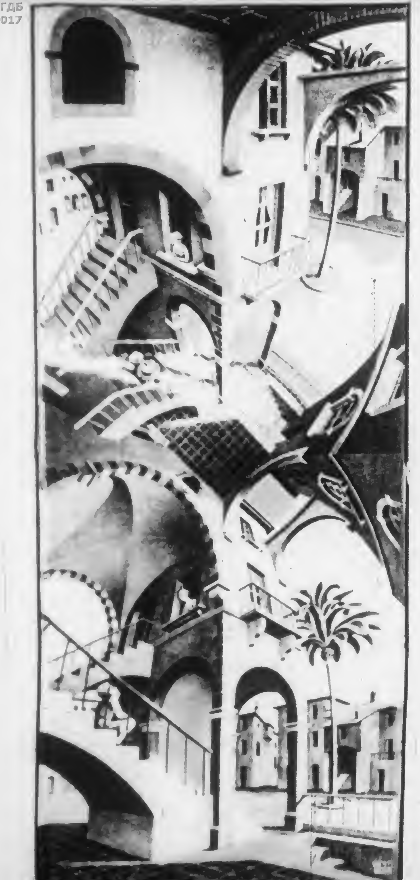

„МЕТАМОРФОЗЫ I“.

В это же время Эшер по совету своего брата, преподававшего геологию в Лейденском университете, начинает глубоко изучать кристаллографию. Он с увлечением изображает движение от абстрактных форм к одушевленным фигурам.

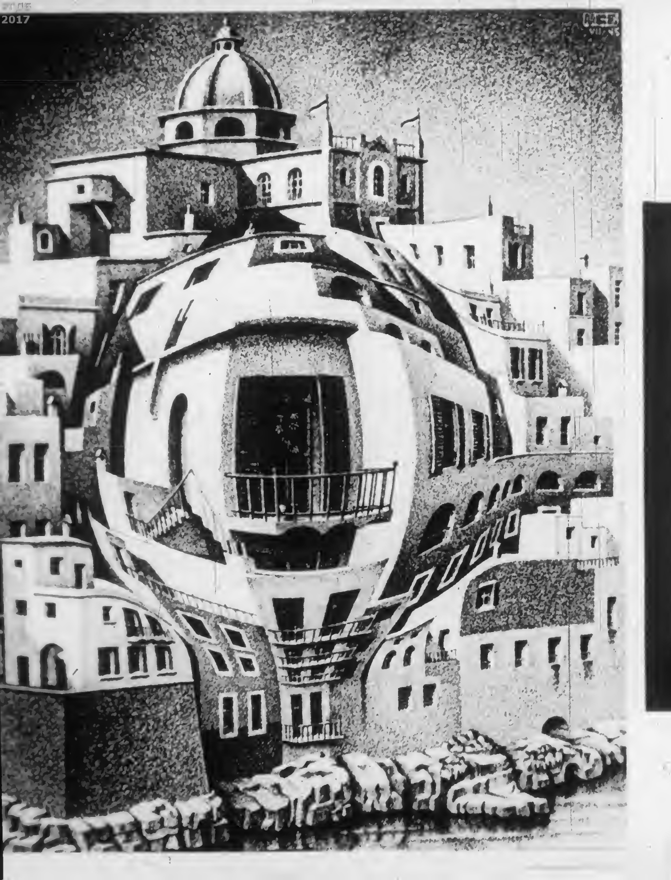

«Эшер в самом прямом смысле слова вызывает в сознании невиданный мир,—писал Бруно Эрнст, друг художника, автор книги «Волшебное зеркало Эшера». — Здесь Эшер несравненный, уникальный мастер».

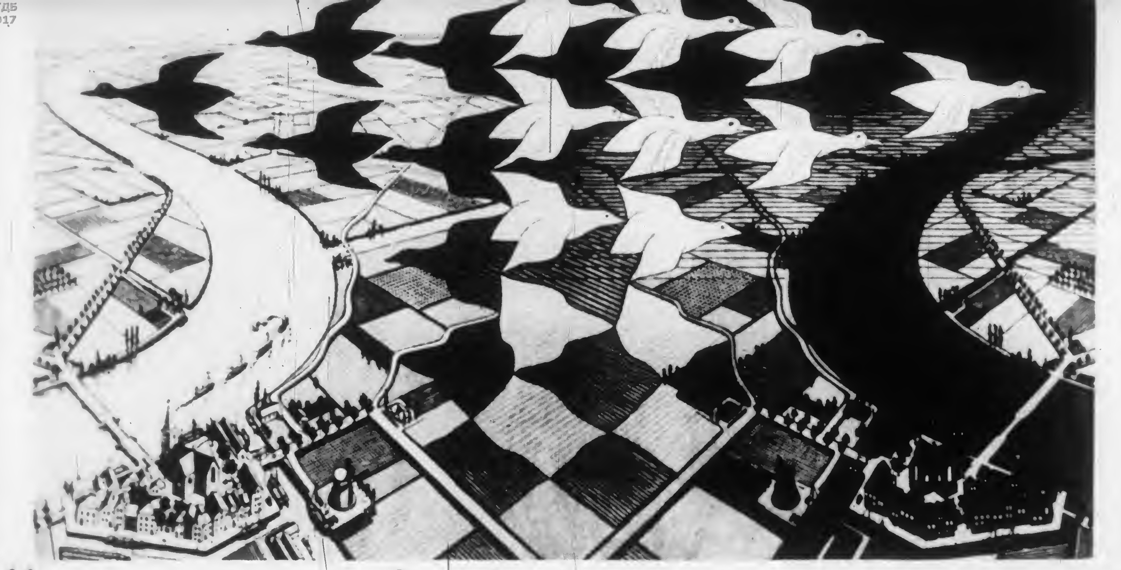
Критики восторженно пишут о его «удивительных открытиях, когда оказывается, что такие, казалось бы, незыблемые понятия, как верх и низ, близкое и далекое, правое и левое, могут меняться местами».

„ВВЕРХ И ВНИЗ".

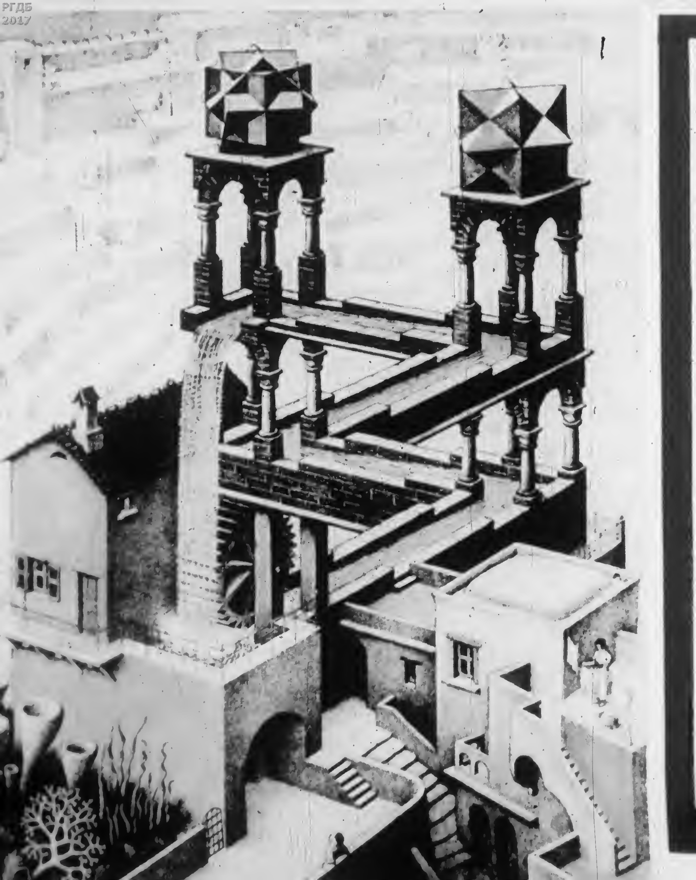

В своих работах Эшер пытается заставить зрителя забыть о том, что перед ним плоскость листа, он как бы стремится разорвать единство плоской поверхности.

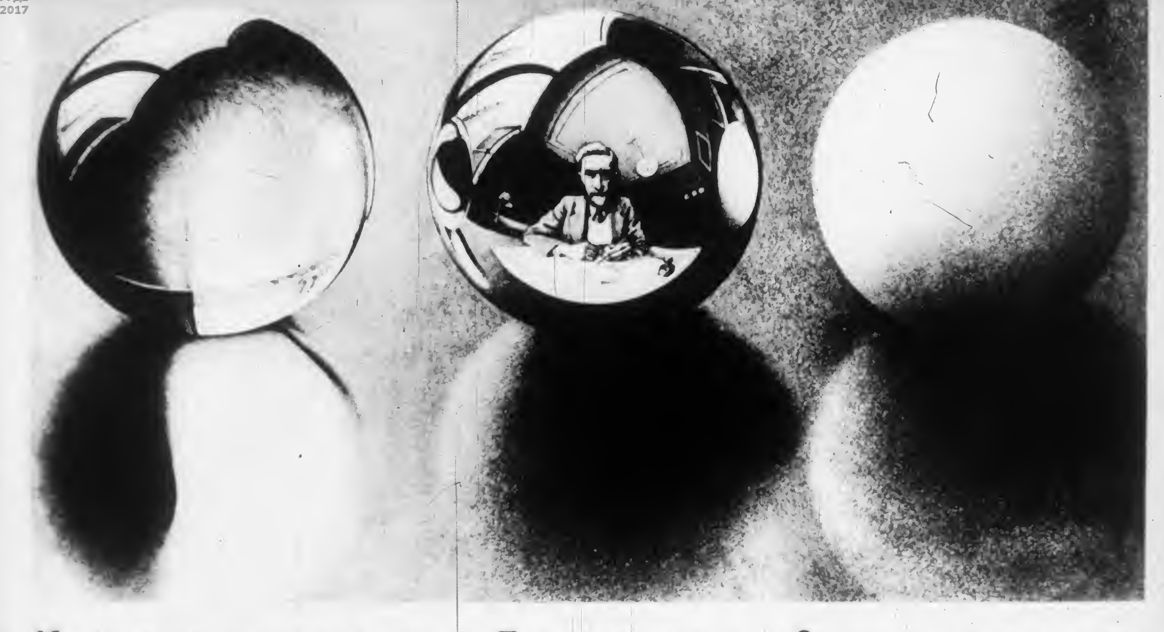
„БАЛКОН".

Иногда гравюры Эшера благодаря его художественной интуиции предвосхищали выдающиеся научные открытия. Так, гравюра «День и ночь» была создана Эшером в 1938 году, когда еще никому не было известно об идее антисимметрии, вошедшей в науку лишь в конце 1940-х годов после работ академика А. В. Шубникова.

Некоторые исследователи отмечают тесную связь творчества Эшера с музыкой И.-С. Баха. Это особенно заметно в гравюре «Водопад», где шестизвенная бесконечно падающая петля напоминает шестизвенную бесконечно восходящую петлю «Канона для Тонов» Баха.

«Как можно выразить Бесконечность?» — задается вопросом Эшер в своем философском эссе «Приближение к Бесконечности».

37

„ТРИ СФЕРЫ II“.

И отвечает так: «Давайте создавать двухмерные Вселенные из бесконечного разнообразия узнаваемых, отличных друг от друга предметов. Это может быть Вселенная из камней, звезд, растений, животных, людей...»

„БАБОЧКИ“.

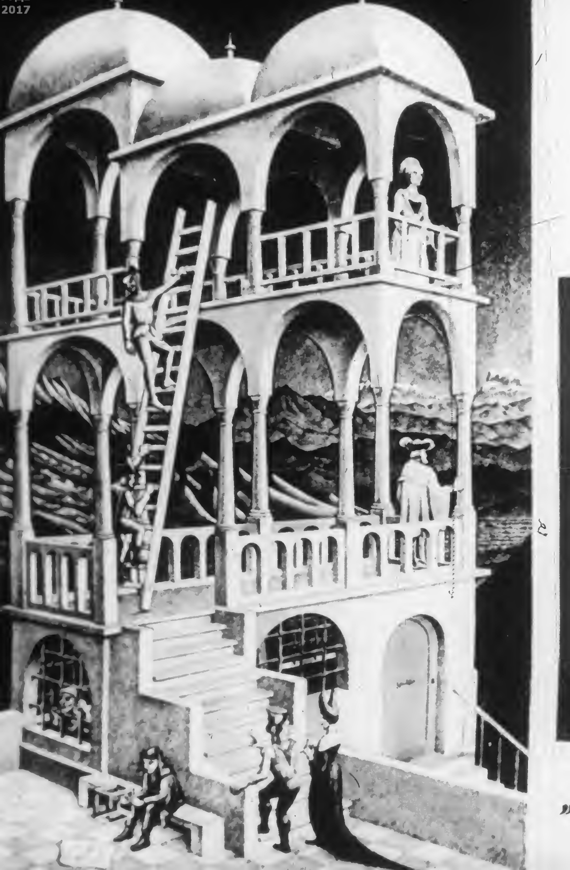
«Когда-то первобытный человек набрел на сверкающий кристалл. Он ударил по нему каменным орудием. Кристалл разбился, и куски упали к его ногам. Человек поднял один из кусков, пристально вгляделся в него и был зачарован».

„КРИСТАЛЛ“.

О том, насколько художнику удалось передать иное измерение, свидетельствует его всемирно известная литография «Бельведер». Человек, сидящий на скамейке, держит модель четвертого измерения в своих руках.

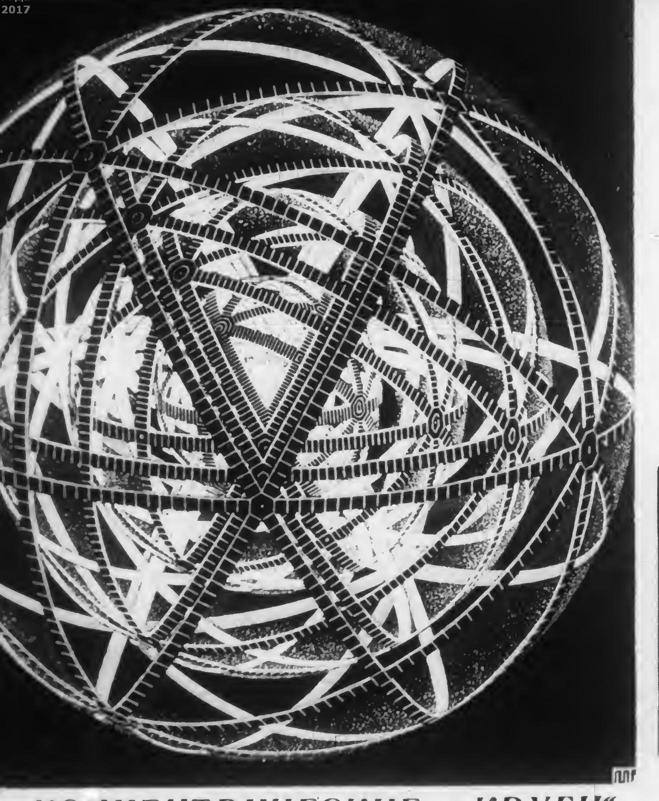

Штудии для литографии „БЕЛЬВЕДЕР“.

За его спиной как бы вырастает «бельведер», символизирующий тот странный мир, певцом которого стал замечательный мастер Мауриц Эшер.

„БЕЛЬВЕДЕР“.

„КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ КРУГИ“.

Сама Бесконечность подвластна художнику, его фантазии, его глазу, его руке.

Автор
Л. ДЬЯКОВ
Художник-оформитель
И. ШАТАЛОВА
Редактор
Л. ПУШКОВА

Д-208-90

101000, Москва,
Старосадский пер., 7